

谈京剧的伴奏

滕希娟

京剧是深受人民群众喜爱的剧种，它的唱腔丰富多彩，既有高亢挺拔、催人奋进的唱腔，也有委婉动听、令人陶醉的旋律。京剧的伴奏独具特色，京胡特有的竹质的清脆和亮丽，是世界上任何一种乐器都难以模仿的。它和京二胡、月琴的组合，成为京剧乐队不可缺少的“三大件”，贯穿于京剧唱腔的始终。

一、以伴为主的托腔保调。京剧乐队的伴奏主要是烘托人物的情绪、刻画人物的思想情感，塑造人物的音乐形象。以伴为主，就是说不要喧宾夺主，卖弄技巧，而是按人物情绪发展的需要，托腔保调，形成自然的有机的音乐律动。托腔顾名思义即托住唱腔，保调既是使唱腔音高、节奏、抑扬顿挫准确地进行。既然乐队是在伴奏，就不能喧宾夺主。过去有一些老艺人常讲，唱腔进入后要“阴”着点儿，也就是轻拉，不要淹没唱腔，使观众听不清唱词，这是很有道理的。我们常看到有这种情况，乐队伴奏声音过大，配器手法太杂，支体过多，以至形成音墙，使观众根本听不清唱的是什么，使本来很动听的旋律成为“一道汤”，模糊不清，伴奏却各显身手，好声不绝，这真是本末倒置，费力不讨好。当然，我们强调的以伴为主不是消极的、毫无生气的演奏，而是该强则强，该弱则弱，正确处理主次关系，起到红花绿叶的作用，才是恰到好处。

二、以烘托剧中人物情感为主的伴奏。舞台艺术是一门综合艺术，他包括表演、导演、音乐、武打、舞美、道具、化妆、灯光、效果等一系列部门，但应该清楚，各部门所做的一切都是为了揭示好剧本提供的主题。音乐伴奏当然不能例外，它是通过人物音乐形象的塑造来揭示主题的。因此，剧中人物的喜怒哀乐必然是伴奏的快慢高低等变化的主要依据。演奏员必须跟着人物的命运走，也就是要进入角色，带着情感去演奏，才能起到烘托作用。在演奏技巧运用上要注意两点，一是处理好强弱关系，强弱是音乐感表达的重要因素，没有强就没有弱，反之没有弱也显不出强。人物命运的大

起大落常常在音乐中表现为强与弱的变化。二是速度的快与慢，老艺人常讲“抽、长、撤”，就是这个意思，速度变化无疑是戏剧音乐的重要因素。一段唱腔常常是多种板式组合而成的，有的核心唱段包括导板、回龙、慢板、二六板、垛板、流水、散板等，各种板式有不同的速度，每句唱腔又有抑、扬、顿、挫的速度和表情的变化，可以说是千变万化。试想，如果一个较长的唱段用一个速度演唱是什么感觉，我想大概再有耐心的人也会感到厌烦。例如，京剧现代戏《智取威虎山》李勇奇唱段“早也盼，晚也盼”一段，当李勇奇唱到“早也盼，晚也盼”时，速度较快，表现穷苦人终于盼到救星的急切心情，行腔如流水，一直唱到“自己的队伍来到面前”时，速度突然大撤，接着唱腔起伏跌宕，先强后弱，紧接着一泻千里，通过大甩腔淋漓尽致地宣泄自己的早也盼、晚也盼的心情，之后乐队伴奏由急转缓引出较慢的速度的回忆，“三十年做牛马——”，由此可见，唱腔伴奏速度的快慢、音量的大小与强弱对烘托人物的重要性。

三、要正确处理好主奏乐器和其它乐器的关系。时代在发展，人们的欣赏习惯逐渐改变，对音乐伴奏的要求越来越高。乐队不可能只是“三大件”，一成不变。事实上，建国以后京剧乐队逐渐地吸纳了很多民族乐器和西洋乐器，例如，加进了二胡、三弦、低音胡、中阮、琵琶等，“文革”期间又加进了管弦乐队伴奏，应该说，许多现代戏已经为我们京剧乐队改革提供了宝贵经验。乐队编制扩大了，无疑极大地丰富了音乐的表现力，同时，也增加了伴奏的难度，如何既要突出京剧“三大件”的特色，又要充分发挥管弦乐队的强大功能，是至关重要的。这就要求，在伴奏中突出京剧“三大件”的托腔保调，保障主旋律流畅及京剧独有的韵味；同时，要大胆地吸收西洋作曲的长处，在配器处理上，层次分明，支体运用得当，和声浓淡相宜，多侧面、多角度、纵横交错地融为一体，形成独特的具有鲜明民族特色和强烈时代精神的京剧音乐。

责任编辑 王庆斌